Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO de la Maestría en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino

Problemas del Teatro Argentino y Latinoamericano comparados

Docente/s a cargo: Noguera, Lía Sabrina
Carga horaria: 48 hs
Cuatrimestre, año: 1°-2021.

Fundamentación

Durante el siglo XX se observa el gran interés que la psicología y la antropología social, como así también la estética y la literatura, han puesto sobre el estudio y desarrollo de los mitos griegos. La literatura helénica, y en mayor medida la tragedia griega, concretó imágenes paradigmáticas que, durante más de dos mil años, suscitaron nuevas escrituras y representaciones estéticas que dan cuenta de las problemáticas del hombre en relación con su coyuntura histórica, política y social. Sabemos que lo trágico surge a partir de un quiebre, y un posterior caos que se produce en el orden de lo universal, y es la trasgresión a una Ley universal –por parte de un sujeto que actúa de manera consciente- la que pone en conflicto su vida o su sociedad. Por tal razón, al trabajar con conflictos universales, y constitutivos de todos los sujetos sociales –cualquiera sea su coyuntura histórica-, los temas de la tragedia griega se resignifican a lo largo de la historia y producen nuevos sentidos, determinando así el carácter abierto de sus textos, capaces de hablar de "nuestra propia situación cultural, social y de nuestros propios mitos cotidianos." (Pellettieri: 1997, 7).

A partir de estas premisas, en el presente seminario nos proponemos estudiar el modo en el que el teatro argentino y latinoamericano moderno y posmoderno reescriben los mitos y las tragedias griegas. Nuestro objetivo es analizar los desplazamientos y refuncionalizaciones que estas textualidades presentan de la cosmovisión trágica, tanto en el plano de la significación, como en el plano técnico y formal, a fin de evidenciar que la matriz trágica, alimentada por la mitología griega, fue -y sigue siendo- un paradigma vigente y productivo para la representación estética de los diferentes traumas que han atravesado diversas zonas de la sociedad latinoamericana contemporánea.

Objetivos

Objetivo general

Profundizar, a partir de la problemática elegida, los modos en que lo social se inscribe en el teatro y en que el teatro se inscribe en una sociedad signada por los diversos conflictos políticos, culturales y estéticos, a partir del estudio del campo teatral latinoamericano y de la recepción de los textos abordados. A la vez, pretendemos analizar las formas específicas en que los textos dramáticos del corpus abordan un mismo campo semántico, determinando tanto los procedimientos utilizados a tal fin, como sus funciones e implicancias ideológicas.

Objetivos específicos
Se espera que los estudiantes puedan:
-Establecer relaciones, a partir del eje propuesto, entre el teatro, la cultura y la sociedad latinoamericana durante una fase cultural fundamental del siglo XX y XXI.
-Desarrollar un pensamiento crítico, así como también una metodología de trabajo adecuada a su propio enfoque analítico.
- Enunciar hipótesis, vincular conceptos y confrontar posiciones teóricas referidas al fenómeno teatral estudiado.

Unidad 1: Título.

Unidad I: escrituras y reescrituras trágicas
Introducción: origen, muerte y reformulación del paradigma trágico. La tragedia y lo político
Bibliografía
Agamben, Giorgio, 2013. "Elogio de la profanación". *Profanaciones*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Ediciones.
Lehman, Hans-Thies, 2017. "Drama y tragedia. La dramatización de la tragedia". *Tragedia y teatro dramático*. México: Paso de Gato.
Rinesi, Eduardo, 2015. "Notas sobre la tragedia y el mundo de los hombres". Anacronismo e irrupción. Revista de Teoría y filosofía política clásica y moderna. Vol. 5 N° 8 – Mayo 2015 a Noviembre. pp. 271-296.
Scodel, Ruth, 2014. *La tragedia griega. Una introducción*. México: FCE.

Unidad II: Antígonas latinoamericanas
Representaciones territoriales y cuerpos de fronteras en los dramas argentino, puertorriqueño y peruano. Identidades de exilio. Teatro y política: el concepto de nación y la fundación de un nuevo Estado. Procedimientos del teatro brechtiano. Memoria colectiva y memoria individual.
-Corpus de textos dramáticos:
Antígona Vélez (1951) de Leopoldo Marechal (Argentina)
La pasión según Antígona Pérez (1968) de Rafael Sánchez (Puerto Rico)
Antígona furiosa (1986) de Griselda Gambaro
Antígona (1999) de José Watanabe (Perú)
Antigonón, un contingente épico (2012) de Rogelio Orizondo (Cuba)
Tribunal de mujeres (2015) Carlos Satizábal (Colombia)
Antígona Oriental (2015) Marianela Morena (Uruguay)
Film
Antigonón. El proceso (2014) de Yaima Pardo y Lilián Broche (Cuba)

Unidad III: Medeas: una pasión desbordada

Historias nacionales e historias teatrales: Cuba y Argentina en los 60´. La metáfora del desierto y el cuerpo bárbaro. La pasión como relato. El cuerpo víctima y el cuerpo victimario.
-Corpus de textos dramáticos:
Medea en el espejo (1960) de José Triana (Cuba)
La frontera (1964) de David Cureses (Argentina)
Gota de Agua (1975) de Chico Buarque y Paulo Pontes (Brasil)
Medea del Olimar (2009) de Mariana Percovich (Uruguay)
Film
Así es la vida (2000) Arturo Ripstein (México)

Unidad IV: Edipo y Orestes en el Plata
La singularización del cuerpo femenino y la metáfora del poder. Mitologías y memoria popular. Teatro y peronismo. Una Electra existencialista. Tragedia y cine. Historia nacional y romanticismo rioplatense. Identidades amenazadas. La familia como metáfora de la Nación.
Corpus de textos dramáticos:
El reñidero (1964) de De Cecco (Argentina)
La oscuridad de la razón (1993) de Ricardo Monti (Argentina)
Yocasta. Una tragedia (2003) de Mariana Percovich (Uruguay)
Edipo en Ezeiza (2013) de Pompeyo Audivert (Argentina)
Edipo guey de Mario Cantú Toscano (México)
Film
El reñidero (1965) de René Mugíca

Bibliografía general

A.A.V.V., 1965. *La puesta en escena del teatro clásico*, *Revista Máscara*, Asociación Argentina de Actores, Año I, Nº 130. Buenos Aires.
Andrade, Nora, 2003.*Discurso y poder en la tragedia y la historiografía griegas*. Buenos Aires: Eudeba.
Arrom, Juan José, 1994. Historia de la literatura dramática cubana. New Haven, Com: Yale University Press.
Aristóteles, 1989. *La poética*. Buenos Aires: Leviatán.
Barthes, Roland, 1996. *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces*. Barcelona: Paidós.
……., 2005. *Mitologías*, Buenos Aires: Siglo XXI.
Badiou, Alain, 2005: *Imágenes y palabras. Escritos sobre cine y teatro.* Buenos Aires, Manantial.
Bauzá, Hugo, 2001. "Teatro y democracia. Reflexiones sobre tragedia y política", en: O. Pellettieri, (edit), *Tendencias críticas en el teatro*. Buenos Aires: Galerna, F.F.L. (UBA), Fundación Roberto Arlt
Casullo, Nicolás, 1989. "Modernidad, biografía del ensueño y la crisis (Introducción a un tema)". *El debate modernidad-posmodernidad.* Buenos Aires: Puntosur.
Clementi, Hebe, 1987. *La frontera en América. Una clave interpretativa de la historia americana,* Buenos Aires: Leviatan.
D'Amico, Silvio, 1955.*Historia del teatro universal*. Buenos Aires: Losada.

De Certau, Michel, 1996. *La invención de cotidiano. Artes de hacer*, Mexico: Universidad Iberoamericana / Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Occidente / Centro Frances de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.
Dauster, Frank. *Historia del teatro hispanoamericano (siglos XIX y XX)*, México: Ediciones de Andrea.
De Marinis, Marco, 1997. *Comprender el teatro*. Buenos Aires: Galerna.
De Toro, Fernando, 1987. *Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena*. Buenos Aires: Galerna.
Foster, David, 1984. *Estudios sobre teatro mexicano contemporáneo*. New York: Meter Lang.
Foucault, Michel, 1988: *Nietzsche, la genealogía, la historia.* Valencia: Pre-textos.
Fradinger, Moira, 2016. "Antígonas del Sur: el duelo es por el futuro". *Letra Urbana*. Disponible en: **http://letraurbana.com/articulos/antigonas-del-sur-el-duelo-es-por-el-futuro/**
Franco, Jean, 1994. "Marcar diferencia. Cruzar fronteras", en: J. Ludmer (comp.), *Las culturas de fin de siglo en América Latina*, Rosario: Beatríz Viterbo Editora.
García Canclini, Néstor, 1983. *Las políticas culturales en América Latina*. Materiales para la Comunicación Popular Nº 1 (noviembre): 3-19.
Geirola, Gustavo., 2000. *Teatralidad y experiencia política en América Latina*, Irvine: Ediciones de Gestos.
Guinzburg, Carlo, 1989. *Mitos, emblemas, indicios*, Barcelona: Gedisa.
Kaufman, Walter, *Tragedia y Filosofía*, Seix Barral, Barcelona, 1978.
Lagmánovich, David, 1996: "Tebas en el Caribe: *La pasión según Antígona Pérez*, de Luis Rafael Sánchez". En *El teatro y sus claves* (Osvaldo Pellettieri, editor), Buenos Aires: Galerna / FFyL (UBA).
Michel Fariña, Juan Jorge, 1998. *Ética: un horizonte en quiebra*. Buenos Aires: Eudeba.
Mirza, Roger, 2004. "Construcción y elaboración de lo traumático en el teatro de la postdictadura en el Uruguay" en Pellettieri, O. (Edit.). *Reflexiones sobre el Teatro*, Buenos Aires: Galerna.
……., 2007. "Un teatro de la disolución en la generación emergente de dramaturgos – directores uruguayos de la última década. Refuncionalizción del mito y a tragedia en la escena uruguaya" en *Teatro XXI*, XIII, N° 24 (otoño): 17-23,
Monleón, José, 1978. *América Latina: teatro y revolución*, Venezuela: Editorial Ateneo de Caracas.
Morfi, Angelina, 1980. *Historia crítica de un siglo de teatro puertorriqueño*, Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña.
Mouffé, Chantal, 2007: *En torno a lo político.* Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
Nietzsche, Friederich, 1999. *El origen de la tragedia*. Buenos Aires: Terramar,
Nussbaum, Martha, 2004. *La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la tragedia y la filosofía griega*. Madrid: La balsa de la Medusa,
Pavis, Patrice, 1983. *Diccionario de teatro*. Barcelona: Paidós.
……., 1994. *El teatro y su recepción. Semiología, cruce de culturas y posmodernismo*. La Habana: UNEAC/ Casa de las Américas/ Embajada de Francia en Cuba.
……., 1995. "Qué teorías para qué puestas en escena" en: O. Pellettieri y E. Rovner (eds.), *La puesta en escena en Latinoamérica: teoría y práctica teatral*, Galerna/ GETEA/ CITI: 21-53.

Pellettieri, Osvaldo, 1989. *Teatro argentino de los '60: polémica, continuidad y ruptura*. Buenos Aires: Corregidor.
……., *Los 80: el teatro porteño entre la dictadura y la democracia,* Cuadernos hispanoamericanos. Madrid. Nº 517-519 (jul-sep-1993).
……., 1997. *De Esquilo a Gambaro. Teatro, mito y cultura griegos y teatro argentino.* Buenos Aires: Galerna, (GETEA).
……., 2001. *Historia del teatro argentino. El teatro actual (1976-1998).* Buenos Aires, Galerna.
Piga, Domingo y Orlando Rodríguez, 1964. *Teatro chileno del siglo XX*. Santiago de Chile: Publicaciones Escuela de Teatro Universidad de Chile.
Pizarro, Ana, 1985. *La literatura latinoamericana como proceso*, Buenos Aires: CEAL.
Proaño, Lola, 2007. *Poéticas de la globalización en el teatro latinoamericano*, Irvine, Ediciones de Gestos.
Ramos, Julio, 1989: *Desencuentros de la modernidad en América Latina. Literatura y política en el siglo XIX.* México: Fondo de Cultura Económica.
Rancière, Jacques, 2007. *El desacuerdo. Política y filosofía.* Buenos Aires, Nueva Visión.
Rizk, Beatriz, 1987. *El nuevo teatro latinoamericano: una lectura histórica*. Minneapolis, MN: Prisma Institute-Institute for the Studies of Ideologies and Literature.
Sábato, Hilda, 1991. "¿Qué es una nación?", *Punto de vista. Revista de cultura*, Nº 41, diciembre, Buenos Aires, pp. 29-34.
Scavino, Dardo, 2007: *La filosofía actual. Pensar sin certezas.* Buenos Aires, Paidós.
Schmitt, Carl. 1998. *El concepto de lo político*, Buenos Aires, Alianza
Steiner, George, 1991.*Antígonas.* Barcelona: Gedisa.
……., 1991. *La muerte de la tragedia*. Venezuela: Monte Ávila Editores.
Tarantuviéz, Susana, 2007. *La escena del poder. El teatro de Griselda Gambaro.* Buenos Aires: Corregidor.
Ubersfeld, Anne, 1989.*Semiótica teatral.* Madrid: Cátedra.
Vernant, Jean-Pierre, Vidal-Naquet, Pierre, 1987. *Mito y tragedia en la Grecia antigua I*. Madrid: Taunus.
Vezzetti, Hugo, 1996: "Variaciones sobre la memoria social". En *Punto de Vista*, 56, Buenos Aires.

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases)

El seminario constará de 12 encuentros virtuales, en los cuales se implementará exposiciones por parte de la docente a cargo y se establecerá un cronograma de exposiciones de los participantes, referidas tanto a los textos de ensayo y teatro que organizan el enfoque del trabajo.
En caso de que las exposiciones orales no pudieran desarrollarse, serán reemplazadas por informes escritos sobre un tema del programa.
Asimismo, antes de finalizar las reuniones previstas, los estudiantes deberán presentar un proyecto sobre el cual realizarán su monografía. Esta instancia es requisito indispensable para conservar la regularidad de la cursada.

Formas de evaluación

Los participantes deberán presentar una monografía que representará la calificación final del seminario en un plazo no mayor a un año desde la finalización del dictado del mismo.

Requisitos para la aprobación del seminario

Estará en condición de alumno regular aquel estudiante que haya cumplido con los requisitos reglamentarios establecidos por la Secretaría de Posgrado. A lo largo del dictado se solicitará la exposición oral (o informe escrito) de textos y la entrega del proyecto de monografía, además de una asistencia de al menos 80 % del total de las reuniones.
Los participantes deberán presentar una monografía que representará la calificación final del seminario en un plazo no mayor a un año desde la finalización del dictado del mismo.